西九創作人系列戲劇節目

西九文化區 X 天台製作

27-28.1.2024

2-4.2.2024

晚上8時

天真與世故之歌

E 自由空間 FREESPACE 自由空間 F

westKowloon 西九文化區 westKowloon 西九文化區 westKowloon 西九文化區 westKowloon 西九文化區

自由空間大盒

西九文化區

演出長約1 小時45 分鐘，不設中場休息。

聯合主辦及製作

westKowloon 西九文化區

天台製作 ROOFTOP PRODUCTIONS

目錄

前言

演員及樂手

原創歌曲

導演的話

專題文章：把自己的「心」放在
台上——與演員陳琬瑜、張卓行對談

藝術家介紹

創作及製作團隊

有關西九創作人

有關天台製作

有關西九文化區及自由空間

鳴謝

前言

取題自英國詩人威廉·布萊克回應約翰·密爾頓著名史詩《失樂園》而創作的同名詩歌，《天真與世故之歌》借用天使與魔鬼交戰為背景，對應剛投身社會的年輕人夾在天真與世故的糾結。劇作以幽默而尖銳的角度，探問追求自由與尊重權威之間的成長必經掙扎，一同思考立足當下、展望將來的去向。

目錄

演員及樂手

演員及樂手

演員

羅文澤
飾 自己／上帝

陳琬瑜
飾 自己／路西法

沈卓瑤
飾 自己／阿必迭

麥皓鈿
飾 自己／密爾頓

冼樂欣
飾 自己／夏娃／拉斐爾

李安生
飾 自己／摩洛

張卓行
飾 自己／加百列

趙汝陽
飾 自己／瑪門

莫珏邦
飾 自己／米迦勒

鄔磊鋒
飾 別西卜

錢穎嘉
飾 彼列

顏詩鏝
飾 實習天使

郭俊軒
飾 實習天使

陳穎蓉
飾 實習天使

樂手

鄔磊鋒
樂隊隊長／電結他／色士風／笙／笛子／大鼓

錢穎嘉
古箏／低音電結他／大提琴／鍵盤

宋國通
電子鼓／低音鼓

曾浣霖
鍵盤／大提琴／低音電結他

顏詩鏝
電結他／低音電結他／小軍鼓

郭俊軒
小提琴

陳穎蓉
夏威夷小結他／電結他／管鐘／敲擊樂器

原創歌曲

《失敗者》

作曲　冼樂欣
作詞　冼樂欣、艾浩家
編曲　艾浩家、張卓行

《起義之師》

旋律取自《鳴人主旋律》*
作詞　趙汝陽、鄔磊鋒、李婉晶
編曲　艾浩家
* 出自動畫《火影忍者》，歌曲原創者為增田俊郎

《地獄等》

艾浩家取材自威爾第《末日經》再創作
作詞　趙汝陽、李安生
編曲　艾浩家

《做（造）女人》

作曲　冼樂欣
作詞　冼樂欣、李婉晶
編曲　艾浩家

《我不是耶穌》

作曲　張卓行
作詞　張卓行
編曲　艾浩家、張卓行

目錄　導演的話

導演的話

艾浩家　李婉晶

《天真與世故之歌》的創作始於兩年前，當時香港演藝學院戲劇學院邀請我倆導演一個學生作品。學院當時給予了我們極大的信任和自由度，容許我們和學生進行編作，由各種刺激而不是劇本出發去創造這個演出。

作為起始點，我們提議使用《失樂園》；其他參考作品亦包括《麥田捕手》、《我知道籠中鳥為何歌唱》及《項狄傳》；柏·本漢《我的隔離日記》則為歌曲創作的參考。《失樂園》其後成為主軸，引領我們繼續搜尋更多有關密爾頓的一生和著作。

首演於2022 年6 月假香港演藝學院實驗劇場上演，當中亦糅合了在這個版本中出現的不同元素：音樂、現場拍攝及剪接、威廉·布萊克的畫、密爾頓、《失樂園》、演員的個人故事及討論。然而，作品於本質上與表演者從天真到世故的旅程聯繫在一起，而他們又已經成長了不少——繼續使用首演所創作的文字好像有點不誠實，縱然它在 2022 年是真實的。

所以我們重寫《失樂園》的章節，以反映與文本更成熟的連結。個人故事在內容和形式上亦作出大量改動。在舞台上再表演排練室中發生的討論過程，手法上亦完全改變，這某種程度上受到伍斯特劇團對影片使用的啟發。在香港演藝學院的實習計劃支持下，我們有幸增加了三位現場樂手。曲目亦被重新編寫或取代。

我們要求團隊內每個人都要參與寫作和創作，讓他們對演出內容感到擁有權。不同人會因應不同靈感進行寫作，或提出場景或歌曲的意見；然後在排練室試驗，寫作，及重寫。我們創造了一大堆演出碎片，再根據主題、敘述線條，或有趣的並置將它們不斷重新編排。當中不少碎片被放棄，新碎片因應所需的意義或連接意念而誕生。這過程比較像剪輯一套紀錄片，而不太像寫一個劇本。

除了把「剪輯」這個概念用在演出創作外，我們亦把它應用在舞台美學上。運用多組鏡頭及明顯的現場剪接借用了謝爾蓋·艾森斯坦的蒙太奇。這個演出透過將時間的碎片或空間的碎片連接以創造意義。或許這樣可以反映「我們存活於的這個世界之多樣及矛盾」——其實早於1960 年代已有人這樣說明約瑟夫·斯沃博達的投影——希望我們並沒有太落後。

我們十分重視劇場裡的元素能在現場和即時發生的(斯沃博達曾投訴太多預先錄製的元素會「奴役」表演者，失去「劇場的美麗」)。這次表演的音樂部分由團隊原創，配以觀眾可能聽過的已存曲目。它可以成為故事的載體，共同文化與經歷的互文參考，或如希臘歌詠隊對行動的間接評論。

選用《失樂園》這類文本，我們必須要找到史詩和當下的連接和互文，令神更具人性，令世俗的平凡昇華。最終，我們想說自己的故事：只有我們可以說的故事，反映我們的時間與空間的故事。史詩就成為一個載體，而非博物館文物——所以作者必須要「死亡」，才可讓我們好好運用。我們這一代人生存於不少歷史事件發生的年代，我們所創作的藝術應該要反映我們的時代。

能夠有這樣的時間去改善一個作品，機會實屬難得；因為擁有這個空間，創作團隊才可達致這個程度的開放和信任。我們非常感謝西九文化區支持我們繼續創作這個作品，及信任我們把它帶到自由空間。

我們很慶幸遇上這群來自香港演藝學院戲劇學院的畢業生及同學。你們的坦誠與勇氣，才能與毅力，和對未來的憧憬仍然令人感動。感激你們在迷失時沒有放棄，哭過後便又繼續努力尋找自己和作品的價值，及對我們毫無疑問的信賴。世界並不會一下子變好，但希望《天真與世故之歌》一路走來，能給予我們繼續走下去的力量和動力。

專題文章

把自己的「心」放在台上——與演員陳琬瑜、張卓行對談

胡筱雯*

演員在舞台上說自己的故事，有甚麼好看的？

由2022年在香港演藝學院以校內製作形式上映，到現時在西九文化區大盒的演出，《天真與世故之歌》是以「編作劇場（Devising Theatre）」方式創作而成。甚麼是編作劇場呢？在場刊上可以看見演員不只是「演員」，而是「創作演員」，且聽他們分享自己心目中的編作劇場。

張卓行「我有一件事想說，然後我選擇材料去幫我說」，陳琬瑜回應說，「這樣創作是比較天馬行空的……你想怎樣講也可以的，可以用身體、文本或音樂去說」。回顧《天真與世故之歌》在學校時的編作過程，因為疫情延期，眾演員花了一年時間進行編作，進行資料搜集，閱讀文學材料再寫作，還有形體和歌曲創作等。之後聯合導演李婉晶和艾浩家認為演員們的故事，可以藉英國詩人威廉·布萊克回應約翰·密爾頓的史詩《失樂園》的同名作品呈現，眾創作演員就將討論過程的感悟，藉路西法由「天使」變成「魔鬼」的故事分享給觀眾。

在編作過程，演員討論的命題是「成長」。在哪一個時刻，你發現自己成長了？可能是在老師、父母面前「駁嘴」的一刻，發現自己想表達反對的聲音，如同路西法發現自己「反對」上帝制定的新規條。談「成長」是很赤裸的，陳琬瑜在舞台上跟大家談中國與尼日利亞混血兒的身份，張卓行反思自己對過往社工工作和宗教信仰的失落，然而那些最初難以出口的說話，在一次又一次開放的討論中被理解，成為演員們互相信任的橋樑，在此基石上共同創作，《天真與世故之歌》才如此充滿力量。

陳琬瑜分享她在表演中認識到中日混血兒的師姐，這位師姐在創作過程是她重要的支持，在公演時她邀請了一位中國與巴基斯坦混血兒的朋友觀賞，而朋友也非常感動能夠在舞台上看到關於種族和身份認同的故事。在舞台上坦露私密的經歷與感受，兩人最初也有掙扎，陳琬瑜會害怕別人怎樣看自己；張卓行覺得不知道怎樣表達，不知道觀眾是否想聆聽這樣的故事，直言是「好像要在舞台上承認自己是一個垃圾」。他由編作之初用語言包裝修飾自己的感受，再從一次次聊天中面對過去和接受自己，才終於明瞭與觀眾分享脆弱是有意義的，他在上次表演後聽到很多觀眾分享自己在日常生活中無力的時刻，他更肯定「面對自己能夠幫助他人」。

劇場是有魔法的，雖然是說自己的故事，但在劇場會有形式的轉化，例如陳琬瑜選擇了以詩歌表達自己，而張卓行為表演寫歌，但並不失分享自己故事的真誠，如此在舞台上表演，陳琬瑜形容會感受到一些自由：「I am no longer scared of being seen, I am no longer scared of being judged……因為我只想分享，是個很簡單、平實的出發點。」

雖然今次是《天真與世故之歌》的重演，但並不是把上次的表演重做一次，是有重新編作的。整個表演依然以《失樂園》為主線，但每個演員對自己的分享也有些調整，畢竟距離上次表演已經有兩年時間，他們不再是香港演藝學院的學生，是已經畢業並要進入社會的演員。回看過去的編作內容，陳琬瑜尷尬地「咦」了一聲，而張卓行說：「那時候真是天真些的……我有80%想表達自己的信念，想要突破；現在只有40%，但仍然不想放棄。」天真與世故，已經畢業的他不免要面對很多事情不是想做就做得到，要取捨，也要再次承認自己的無力。陳琬瑜說上次編作的內容很理想化，而今次編作有新的事情想表達，所以寫了新的故事，認為那與她飾演的路西法的經歷更接近。其他例子還有眾演員上次編作時討論「去留」，今次重演再傾談，因為移民潮就在眼前，各人感受又已經不一樣了。

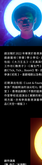
張卓行概括今次編作的轉變，編作演員們探討的似乎是「到底我們是天真還是世故哪一邊？」陳琬瑜特別提到導演的一個說法，與其說今次《天真與世故之歌》的重演，不如說是「入世篇」，她自己其實相信天真與世故是一個循環，而今次表演的體悟是：「在我們認為自己很世故的狀態，如何尋回那份天真？」大概編作劇場，是演員把「心」放在台上與觀眾連結的劇場，我們都有過天真與世故的時刻，只要仍然願意分享，就能照亮彼此。

* 承蒙香港話劇團批准參與

藝術人才見習配對計劃2023/24由香港藝術發展局資助

目錄　藝術家介紹

藝術家介紹



創作及製作團隊

創作團隊

聯合監製及導演
李婉晶

導演及音樂總監
艾浩家

燈光設計
賴嘉琪

音響及音樂設計
方芷晴

佈景及服裝設計
劉芷欣^

現場錄像投影鏡頭網絡及系統設計
陳梓灝

科藝技術整合設計
蘇浩文*

編舞
李安生

合唱指導
沈卓瑤
張卓行

櫻槍動作編排
趙汝陽

創作演員
羅文澤
陳琬瑜
沈卓瑤
麥皓鈿△
冼樂欣
李安生
張卓行
趙汝陽
莫珏邦
鄔磊鋒*
錢穎嘉*

現場樂隊
鄔磊鋒*
錢穎嘉*
宋國通*
曾淩霖
顏詩鏝#
郭俊軒#
陳穎蓉#

創作統籌
邱永亮^
王禧彤^

項目統籌
賴育麟^
袁潔敏^

執行監製
王靜怡^

聯合監製、西九創作人系列策劃人
李筱怡^

宣傳插畫設計
利志達

* 承蒙香港演藝學院允准參與是次製作
\# 承蒙香港演藝學院支持實習計劃及允准參與是次演出
△ 承蒙愛麗絲劇場實驗室批准參與演出
^ 西九文化區職員

製作及技術團隊

製作經理
陳嘉儀

助理製作經理
成達峰

舞台監督
何香怡

執行舞台監督
黎錦珊

助理舞台監督
黃韋樂

技術及製作助理
陳仰心^

舞台助理
黃俊龍
郭寅傑
梁智恆

錄像系統及操作
蘇浩文*
關穎琪

燈光編程及控制員
李定達

製作電機師
關超傑

燈光助理
何詠恒
譚皓丰

現場音響控制員
羅成軒

L-ISA音響編程員
方芷晴

監聽混音工程師
吳景晉

音響助理
江紫櫟
方敬樂

衣櫃主管
何家慧

服裝師
李靈

服裝設計助理
李若嵐

化妝
唐本烽
歐穎妍
曾依晴
陳嘉慧
林雪曦
陳歆彤
李上希
張嘉茵

錄像製作
Polygon lab

字幕操作
伍詠霞

場地營運
鄭安琪^
張茗茵^
顧稼俊^

市場推廣及宣傳
陳剛濤^
黃琬樺^

對外事務
趙雅詩^
黃霈銚^
林穎妍^

宣傳文案
黎家怡
姜慧

場刊編輯
陳穎賢^

字幕編輯
王子欣
陳穎賢^
姜慧

場刊設計
陳杰

^ 西九文化區職員
* 承蒙香港演藝學院允准參與是次製作

目錄

有關西九創作人

攝影: 艾浩家

攝影: 艾浩家

攝影: Becky Wong

攝影: Becky Wong

有關西九創作人

薈萃各界香港藝術家　呈獻多元化當代表演節目

在這個節目系列，觀眾除可欣賞到獨具慧眼的香港表演藝術家之出爐新作，更有機會目睹和了解作品由意念萌芽，到經過不同形式實驗後逐步成形的過程。

本系列由西九表演藝術處當代表演組策劃，積極與不同背景、對各樣形式和題材的實驗作品有獨特想法的表演藝術家合作，支持並推動他們的創作過程，鼓勵大膽實驗，培育美學多元化的原創新作誕生。

除了呈獻劇場、音樂、舞蹈、多媒體等不同類形的新創表演作品，還會有各種形式的活動 ，跟大家分享作品發展過程的階段性成果，例如階段展演、工作坊和分享會等。

詳情請密切留意西九文化區網頁和自由空間社交平台公布。

有關天台製作

天台製作由李婉晶及艾浩家於2014 年成立，二人最近獲得第十六屆香港藝術發展獎藝術新秀獎（戲劇）。天台致力製作及推廣具當代特色的跨領域劇場創作，其中尤其擅長當代劇場模式及環境劇場製作。同時亦致力發展本地當代劇場藝術訓練、多媒體應用、藝術科技開發及應用。兩位創辦人均於英國倫敦修讀演出創作碩士，並曾於歐洲各地進行創作及演出。

rooftopproductions

Rooftop Productions

目錄

有關西九文化區及自由空間

有關西九文化區及自由空間

西九文化區

西九文化區是全球規模最大的文化項目之一，願景是為香港在濱臨維多利亞港、佔地40 公頃的填海土地上，創造一個多姿多彩的新文化地帶。文化區內設有製作及舉辦世界級展覽、表演節目和文化藝術活動的各類劇場、演出空間和博物館；並將提供23公頃的公共空間，包括長達兩公里的海濱長廊。

自由空間

坐落於西九文化區藝術公園正中央的自由空間是香港當代表演藝術新樞紐，致力呈獻各種類型的演出節目、促進跨界別合作、締造嶄新藝術體驗。

自由空間與來自本地及世界各地的藝術家合作，鼓勵並呈獻挑戰常規的多元化作品，突破21世紀表演藝術新界限。

www.westkowloon.hk

Freespace 自由空間
West Kowloon Cultural District 西九文化區

freespace_wk
westkowloon

西九文化区

WKCDA

目錄

鳴謝

鳴謝

資助

香港藝術發展局
Hong Kong Arts Development Council

天台製作於本節目之參與，由香港藝術發展局資助。

香港藝術發展局支持藝術表達自由，本計劃內容並不反映本局意見。

樂器贊助

TOM LEE Music 通利琴行

音響技術支援

華匯
RACPRO.NET

主辦單位及創作團隊感謝以下機構／人士對本製作的支持及幫助。

香港演藝學院

羅文

J-reamy Sound

香港展能藝術會

《天真與世故之歌》首演由香港演藝學院主辦，為2022 年6 月上演之校內製作。我們衷心感謝曾參與首演，來自香港演藝學院的各位設計師、老師、同學、製作人員及職員。

我們需要你的寶貴意見
誠邀你填寫問卷